

Bibliographie analytique des travaux universitaires (en français et en anglais) portant sur l'oeuvre de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli

Emmanuel Trouillard

► To cite this version:

Emmanuel Trouillard. Bibliographie analytique des travaux universitaires (en français et en anglais) portant sur l'oeuvre de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli. 2015. hal-01367684

HAL Id: hal-01367684

<https://hal.science/hal-01367684>

Preprint submitted on 16 Sep 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License

Bibliographie analytique des travaux universitaires (en français et en anglais) portant sur l'œuvre de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli

Arrêtée à fin 2015, compilée et annotée par Emmanuel Trouillard (Docteur en géographie, Université Paris 7 – Denis Diderot)

La bibliographie qui suit se veut exhaustive sur son champ spécifique. Les écrits sur Hayao Miyazaki et le studio Ghibli étant particulièrement foisonnants (critiques de cinéma, blogs, fanzines, livres « grand public », recueils d'entretiens, livres d'illustrations « Art of », etc.), j'ai choisi de me focaliser ici uniquement sur les « travaux universitaires ». Cette catégorie pouvant elle aussi présenter dans certains cas des contours assez flous et discutables, voici quelques critères (non-exclusifs) qui ont orienté ma sélection :

- le cadre de la publication : revues à comité de lecture, ouvrages académiques
- le statut des auteurs : enseignants et/ou chercheurs, rattachement à un établissement d'enseignement supérieur
- la présence d'une bibliographie développée, etc.

Ces critères, cela va de soi (mais cela ne fait jamais de mal de le préciser), ne reflètent aucun quelconque préjugé à l'égard de la littérature « non-universitaire » - que j'ai moi-même d'ailleurs largement utilisée dans mes travaux et que j'encourage toute personne écrivant sur ces sujets à exploiter¹! J'ai volontairement mis de côté des ouvrages grand public, régulièrement cités², mais qui relèvent plus d'un travail d'introduction à l'œuvre de Miyazaki et du studio Ghibli que d'un véritable travail d'analyse poussé (par définition, davantage destiné aux « connaisseurs », i.e. les personnes au moins familières des œuvres en question). Outre que les références en question sont, généralement, assez facilement identifiables sur internet, des critères plus larges auraient surtout immanquablement généré une inflation supplémentaire des références à intégrer – situation difficilement gérable pour le compilateur, quand les seuls travaux « universitaires » débouchent déjà sur une bibliographie de plus de 20 pages !

Bien entendu – et encore plus à l'heure d'internet –, l'exhaustivité absolue demeure plus un idéal qu'un objectif réellement atteignable. Il est donc tout à fait possible que des références m'aient malheureusement échappé. Si c'est le cas, vous pouvez tout à fait me les signaler à cette adresse³, et c'est avec plaisir que je les intégrerai à cette bibliographie lors d'une mise à jour. L'ébauche de cette bibliographie date de mes propres travaux sur le cinéma de Hayao Miyazaki (cf. infra Trouillard, 2013 et 2014), à l'occasion desquels j'avais déjà eu l'occasion d'amasser de

¹ À cet égard, je me permets de signaler ici des références désormais quasiment incontournables (mais qui ne relèvent pas du cadre de cette bibliographie) que sont *Starting point* et *Turning point*, deux (épais !) recueils d'entretiens (en anglais) de H. Miyazaki, couvrant l'ensemble de la période 1979-2008 et publiés (relativement) récemment par l'éditeur Viz Media.

² Je pense par exemple à l'ouvrage de H. McCarthy, *Hayao Miyazaki, Master of Japanese Animation*, etc.

³ Emmanuel.Trouillard@gmail.com

nombreuses ressources et références. Or, me rendant compte, notamment en parcourant les travaux français de ce champ, que certains d'entre eux ignoraient quelques (voire beaucoup de) références qui les auraient pourtant concernés au premier chef, j'ai voulu proposer un essai de bibliographie plus complète, qui puisse servir de base aux prochains chercheurs qui se lanceront sur le sujet. En effet, sur certains thèmes précis, déjà abondamment documentés, le chercheur, néophyte ou confirmé, ne peut plus désormais se permettre de faire de grosses impasses – au risque sinon de négliger une des bases fondamentales de tout travail de recherche, qui est l'accumulation et la capitalisation des savoirs. Je pense notamment à des sujets comme la nature ou le statut de la femme chez H. Miyazaki, ou encore la représentation de la violence chez I. Takahata, qui ont déjà fait l'objet d'une production respectable. Il est vrai qu'au départ de cette entreprise, je ne me rendais sans doute pas assez compte de son caractère décidément ambitieux : voulant me limiter à la recherche en langues anglaise et française (les deux seules langues que je maîtrise véritablement à ce jour), j'avais, en particulier, clairement sous-estimé le volume de la production en langue anglaise...

J'ai vite dû faire face à plusieurs écueils qui expliquent fortement la forme actuelle de la bibliographie qui suit. Tout d'abord, pour la raison exposée ci-dessus, la littérature en langue française se retrouvait littéralement noyée face à la littérature en langue anglaise ; ayant conscience que cette bibliographie s'adresserait en grande partie à des lecteurs français, n'ayant pas forcément l'envie et/ou les capacités de s'aventurer dans la littérature anglaise, j'ai finalement décidé de distinguer, dans deux parties distinctes, les « travaux universitaires en français » et les « travaux universitaires en anglais ». De la même façon, les articles et chapitres d'ouvrages noyaient sous leur masse les ouvrages et les travaux plus strictement universitaires (mémoires, thèses...). De ce fait, voici le « plan » retenu pour cette bibliographie :

1. Travaux universitaires en français

– 1.1 Ouvrages

– 1.2 Articles / Chapitres d'ouvrages

– 1.3 Autres productions universitaires (mémoires, thèses, conférences, etc.):

2. Travaux universitaires en anglais

– 2.1 Articles / Chapitres d'ouvrages

– 2.2 Autres productions universitaires (mémoires, thèses, conférences, etc.)

Autre écueil, il m'est apparu qu'une telle masse de références (notamment en anglais) serait peut-être de nature à décourager un lecteur, même armé de bonne volonté. J'ai donc décidé d'enrichir toutes les références de « balises » permettant potentiellement au lecteur, souhaitant se renseigner sur un thème précis, de gagner beaucoup de temps dans sa recherche. Tout d'abord, la très très grande majorité des références existantes portant sur les seules œuvres de Miyazaki, il m'a semblé important de distinguer clairement les références s'intéressant plus précisément à I. Takahata, ou aux œuvres du studio Ghibli non-réalisées par un de ces deux maîtres (et oui, ça existe !). Par ailleurs, j'ai également choisi de distinguer un type de références bien particulier, *Bibliographie analytique Hayao Miyazaki – studio Ghibli, compilée par Emmanuel Trouillard*

relevant le plus souvent de la musicologie : il s'agit de celles traitant de l'utilisation de la musique de Joe Hisaishi (le réalisateur attitré de Miyazaki) dans les films Ghibli.

Ci-contre, le système de balises retenu sur ce point :

Par défaut (absence de balise), référence traitant uniquement de H. Miyazaki.

[T]: Référence portant sur l'œuvre de Takahata

[G]: Référence portant sur l'ensemble des œuvres du studio Ghibli, ou tout du moins s'intéressant également à des œuvres du studio réalisées ni par Miyazaki ni par Takahata

[H]: Référence portant sur la musique de Joe Hisaishi, produite pour les films du studio Ghibli

J'ai enrichi également les références de balises renseignant à la fois sur les principaux films cités, et sur les grands thèmes traités – en me limitant bien entendu sur ce deuxième point aux grands thèmes de recherche les plus courants pour aborder les œuvres de Miyazaki et du studio Ghibli (de ce fait, de nombreuses références qui ne s'inscrivent pas dans un de ces « grands sujets » n'auront pas de balises). Je laisse la découverte de ces références « hors-catégorie » à l'initiative et à la curiosité des lecteurs. Pour les éventuelles futures mises à jour de cette bibliographie, je suis intéressé par d'éventuelles propositions de rajouts de balises... Pour ce faire, vous pouvez là aussi me contacter directement à l'adresse indiquée ci-avant.

Voici les balises que vous pourrez rencontrer⁴ :

- concernant les films (rangés par ordre chronologique) :

Par défaut, l'article traite de l'ensemble des œuvres de Hayao Miyazaki ou du studio Ghibli.

[Horus]: *Horus, prince du soleil, I. Takahata (en collaboration avec H. Miyazaki), film d'animation de 1968*

[Chat botté]: *Le chat botté, K. Yabuki (en collaboration avec H. Miyazaki), film d'animation de 1969*

[Lupin]: *Lupin the Third, I. Takahata et H. Miyazaki, séries d'animation de 1971 (23 épisodes) et 1977 (seulement quelques épisodes réalisés sur 155)*

[Conan]: *Conan, le fils du futur, H. Miyazaki, série d'animation de 26 épisodes de 1978*

[Cagliostro]: *Le château de Cagliostro, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 1979*

[Sherlock]: *Sherlock Holmes, H. Miyazaki, série d'animation (6 épisodes réalisés sur 26 épisodes) de 1984*

[Nausicaä]: *Nausicaä de la Vallée du vent, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 1984*

[Laputa] : *Le château dans le ciel, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 1986*

[Tombeau lucioles]: *Le tombeau des lucioles, I. Takahata, long métrage d'animation de 1988*

[Totoro]: *Mon voisin Totoro, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 1988*

[Kiki] : *Kiki la petite sorcière, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 1989*

[Porco]: *Porco Rosso, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 1992*

[Pompoko]: *Pompoko, I. Takahata, long métrage d'animation de 1994*

[Mononoke]: *Princesse Mononoke, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 1997*

⁴ Comme les plus connaisseurs pourront le constater, cette liste est non-exhaustive : tous les films du studio Ghibli ne sont pas présents, ni tous les films sur lesquels a collaboré Miyazaki, et encore moins tous les films de Takahata ; il s'agit là uniquement des films ayant fait l'objet de focus particuliers dans certaines des références qui vont suivre !

[Chihiro]: *Le voyage de Chihiro, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 2001*
[Château ambulant] : *Le château ambulant, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 2004*
[Terremer]: *Les contes de Terremer, Goro Miyazaki (le fils de Hayao), long métrage d'animation de 2006*
[Ponyo]: *Ponyo sur la falaise, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 2008*
[Arrietty]: *Arrietty, le petit monde des chapardeurs, H. Yonebayashi, long métrage d'animation de 2010*
[Vent se lève] : *Le vent se lève, H. Miyazaki, long métrage d'animation de 2013*

- concernant les grands thèmes de recherche (classés par ordre alphabétique):

[Diffusion]: *diffusion et réception des œuvres en dehors du Japon*
[Genre]: *la question du genre, le plus souvent la question de la place et de la représentation de la femme*
[Japon]: *en quoi les œuvres informent sur les mentalités, les coutumes, la société japonaise, etc.*
[Littérature]: *les influences littéraires à l'origine des œuvres*
[Métamorphoses]: *les métamorphoses, changements d'apparences*
[Nature]: *représentations de la nature et problématiques écologiques*
[Religion]: *les influences et thèmes religieux*
[Violence]: *la représentation de la violence et ses conséquences*

Je précise que je n'ai, bien entendu, pas pu lire l'ensemble des références présentées dans cette bibliographie (euphémisme !) ; les balises ne sont donc fournies qu'à titre indicatif, pour aiguiller les recherches du lecteur, et sont souvent fondées sur la simple lecture des résumés fournis par les différents auteurs. Je ne suis donc pas en mesure de garantir une précision parfaite dans l'attribution des balises !

Last but not least, toutes ces références ne seraient pas de grande utilité si elles étaient impossibles à se procurer ! Malheureusement, aussi paradoxal et triste que cela puisse être, on ne peut que constater qu'une grande partie de la recherche récente est encore aujourd'hui en accès restreint (comprendre : PAYANT). J'encourage fortement le lecteur à ne JAMAIS dépenser le moindre centime pour se procurer un article de recherche ! Heureusement, un grand nombre de références sont néanmoins en accès libre : lorsque c'est le cas, j'ai systématiquement fourni un lien url menant à la référence en question en version complète (en m'excusant par avance en cas d'éventuels liens morts ; internet est un monde perpétuellement mouvant!). De même, lorsque le résumé (*abstract*) de l'article était (facilement) disponible en ligne, je l'ai systématiquement copié en-dessous de la référence concernée. Aucun des résumés proposés n'est donc de ma main. Enfin, concernant les références en anglais, je dois reconnaître toute ma dette envers un site spécialisé, qui m'a donné une très complète base de départ pour ce travail :

<https://sites.google.com/site/miyazakibib/>

Bonne exploration ! ;-)

1. Travaux universitaires en français

– 1.1 Ouvrages :

Eclipses – Revue de cinéma, n°45, « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art », Calvet Y. & Lauté J. (eds.), 135 p.

Commentaire : *Un numéro spécial consacré à Miyazaki, avec des contributions de nombreux chercheurs. Les différents articles regroupés dans ce numéro sont détaillés ci-dessous, dans la catégorie « Chapitres d'ouvrages ».*

Joubert-Laurencin H. (2012), *Quatre films de Hayao Miyazaki – Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise*, éd. Yellow Now, coll. Côté Cinéma – Les enfants du cinéma, 139 p. **[Totoro ; Porco ; Chihiro ; Ponyo]**

Commentaire : *Cet ouvrage, écrit par un enseignant en cinéma, a pour principale qualité d'introduire aux méthodes de l'analyse séquentielle de films (analyse de la structure des plans / séquences, choix de montage, de mise en scène, etc.).*

[T] Le Roux St. (2010), Isao Takahata, *Cinéaste en animation – Modernité du dessin animé*, éd. L'Harmattan, coll. Cinémas d'animations, 254 p.

Le Roux St. (2011), *Hayao Miyazaki, Cinéaste en animation – Poésie de l'insolite*, éd. L'Harmattan, coll. Cinémas d'animations, 190 p.

Commentaire : *Les deux références ci-dessus constituent la publication, en deux volumes distincts, de la seule thèse de cinéma à ce jour (cf. infra [Le Roux, 2007] dans la catégorie « Autres productions Universitaires ») à avoir porté spécifiquement, à notre connaissance, sur les œuvres de Takahata et Miyazaki. L'ouvrage sur Takahata constitue l'une des très rares références à s'intéresser directement à l'œuvre du réalisateur ! L'ouvrage dédié à Miyazaki, de son côté, se focalise principalement sur la première partie de sa carrière, de ses premières œuvres de jeunesse à la Toei, jusqu'à Mon Voisin Totoro. Il s'agit là encore d'un des (trop) rares travaux à se pencher sérieusement sur les œuvres pré-Ghibli du réalisateur.*

Toccoli V.-P. et Bollut G. (2008), *Miyazaki l'enchanteur*, éd. Amalthée, 318 p.

[Nausicaa ; Totoro ; Mononoke] [Nature ; Religion]

Commentaire : *La moitié de cette ouvrage est tirée d'un mémoire de recherche en cinéma (cf. infra [Bollut, 20004] dans la catégorie « Autres productions Universitaires »).*

– 1.2 Articles / Chapitres d'ouvrages:

Barrère Fl. (2009), « Le devenir-poulpe : du mythe à la réalité (Nausicaä de la Vallée du vent – 1984, Princesse Mononoke – 1997, Le Voyage de Chihiro – 2001, Ponyo sur la

falaise - 2008) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 80-91

[Nausicaa ; Mononoke ; Chihiro ; Ponyo] [Japon]

Boubnova A. (2014), « Sous-titrage: un pas vers la médiation culturelle. Analyse comparée du film d'animation «Le voyage de Chihiro» et de ses deux versions (doublée et sous-titrée) », *Atelier de traduction*, vol. 21, p. 93-110 [Chihiro] [Diffusion]
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/atelierdetraduction/arhive/arhive_full_text/Atelier21.pdf

Boulègue Fr. (2009), « L'arbre cosmique », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 40-47 [Nature]

[G] **Carrée R. (2009)**, « De père en fils : coupures et reconnexion (Les Contes de Terremer – 2006, Ponyo sur la falaise - 2008) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 128-135 [Terremer ; Ponyo]

Carrée R. (2010), « Graver son chemin : lettres et messages d'enfants dans le cinéma d'Hayao Miyazaki », *Épistolaire*, vol. 36, p. 173-179

De La Serre S. (2009), « Du polymorphisme, une initiation en mouvement (Le Voyage de Chihiro - 2001) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 66-73 [Chihiro] [Métamorphoses]

Delavaud M. (2009), « Guerres et paix (Nausicaä de la vallée du vent – 1984, Le château dans le ciel -1986, Princesse Mononoke - 1997) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 48-57 [Nausicaa ; Laputa ; Mononoke] [Violence]

Detcheberry D. (2009), « Ébauches des mondes à venir (Lupin III – 1971, Conan le fils du futur – 1978, Sherlock Holmes - 1984) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 16-23 [Lupin ; Conan ; Sherlock]

Dufayet N. (2015), « *Ponyo sur la falaise* : le testament mythopoétique de Hayao Miyazaki », *Strenæ, recherches sur les livres et objets culturels de l'enfance*, vol. 8
Bibliographie analytique Hayao Miyazaki – studio Ghibli, compilée par Emmanuel Trouillard

[Ponyo]

<http://strenae.revues.org/1358> ; DOI : 10.4000/strenae.1358

Résumé : « Hayao Miyazaki est le maître incontesté de la fantasy animée depuis le milieu des années 1980 et la fondation du Studio Ghibli, qu'il a créé avec le réalisateur Isao Takahata et le producteur Toshio Suzuki. Primée à de nombreuses reprises à l'échelle internationale depuis une quinzaine d'années, son œuvre est assurément l'une des plus belles expressions du merveilleux moderne, que le mangaka envisage systématiquement au croisement de l'écriture et de la réécriture. Son art du conte se fonde en effet tout à la fois sur l'invention d'« autres mondes » imaginaires, sur l'intertextualité littéraire et sur la réinvention perpétuelle du folklore shintoïste et plus largement de la culture mythique universelle. Sorti sur les écrans nippons en 2009, le long-métrage initialement destiné à la jeunesse *Ponyo sur la falaise* serait, outre son ultime chef d'œuvre faérique, la synthèse de cette vision singulière de la création fictionnelle. D'où sa dimension testamentaire et métafictionnelle, que cette contribution se propose d'étudier. »

Engélibert J.-P. (2009), « Plaisir du fluide », *Eclipses*, n° 45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 74-79

Fournier M. (2012), « Représentation de la nature et expression du sentiment national dans les films d'animation japonais : l'exemple de Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki », *Revue Inter-Lignes* (numéro thématique " Nationalisme et arts "), n°8, p. 213-229 **[Mononoke]** **[Nature ; Japon]**

Kusuhara Saito T. (2011), « La structure du rite de passage: la trame narrative des films d'animation de Hayao Miyazaki », *Degrés*, vol. 39, p. 147-148

Lauté J. (2009), « Uchronia (Le Château dans le ciel - 1986) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 24-29 **[Laputa]**

[T] Le Roux St. (2009), « L'apprentissage du cinéma au studio Toei (Hols, prince du soleil – 1968, Le chat botté - 1969) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 8-15 **[Horus ; Chat botté]**

Le Roux St. (2009), « Poésie de l'insolite (Mon Voisin Totoro - 1988) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 100-111 **[Totoro]**

Mérad T. (2008), « La maison chez Miyazaki : rêve et quotidien », *Médiation & Information (MEI)*, n°27 (n° spécial « Habiter, communiquer »), p. 131-142

<http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/revue27/12MEI-27.pdf>

Moëllic P.-A. (2009), « Pastorale japonaise (Mon Voisin Totoro - 1988) », *Eclipses*, n°45
Bibliographie analytique Hayao Miyazaki – studio Ghibli, compilée par Emmanuel Trouillard

(numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 100-111 [Totoro] [Japon]

Nussbaumer J. (2010), « Métamorphoses des corps et ambivalence des êtres dans les contes cinématographiques d'Hayao Miyazaki », *Synergies France*, n°7, p. 117-125 [Métamorphoses]

<http://gerflint.fr/Base/France7/julia.pdf>

Ségura S. E. (2009), « De corps qui souffrent et se métamorphosent (Princesse Mononoke – 1997, Le Voyage de Chihiro – 2001, Le Château ambulant - 2004) », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 58-65 [Mononoke ; Chihiro ; Château ambulant] [Métamorphoses]

Souladié V. (2009), « Le spectateur candide, ou le paradis retrouvé de l'enfance », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 112-119

Trouillard E. (2013), « Le poids de l'espace dans l'œuvre de Hayao Miyazaki », *Géographie et cultures*, n°88, p. 233-247

<http://gc.revues.org/3126>

Résumé : « Peu de travaux s'intéressent à la nature des espaces cinématographiques, et a fortiori à ceux du cinéma d'animation. Hayao Miyazaki, parmi les réalisateurs de dessins animés, se démarque par sa conscience et sa maîtrise des enjeux liés à la dimension spatiale de ses univers fictionnels. Or, un a priori, récurrent dans le cas des œuvres animées, voudrait que l'espace miyazakien soit fondamentalement « fluide », c'est-à-dire à la fois homogène (sans ruptures) et éminemment favorable à la mobilité des personnages qui le parcourent. Une analyse de la filmographie du réalisateur (10 longs métrages à ce jour, du Château de Cagliostro en 1979 à Ponyo sur la falaise en 2008) révèle pourtant une image bien différente de cette opinion courante : l'espace miyazakien est systématiquement fragmenté et offre une forte résistance à toute tentative de déplacement. Cet article vise à établir cette fragmentation et cette viscosité des univers créés par Miyazaki à travers l'examen géographique de leurs divisions territoriales et des pratiques de mobilité de leurs « acteurs ». »

Trouillard E. (2014), « Géographie animée : l'expérience de l'ailleurs dans l'œuvre de Hayao Miyazaki », *Annales de géographie*, n° 695-696, p. 626-645

<https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01230735/document>

Résumé : « L'animation offre des possibilités vastes aux réalisateurs, et notamment la liberté de retranscrire avec précision leur imaginaire spatial. L'œuvre animée d'Hayao Miyazaki, à l'esthétique aisément identifiable, est aujourd'hui reconnue internationalement depuis le succès du Voyage de Chihiro en 2001. Elle a largement contribué à dédiaboliser auprès du grand public occidental une animation japonaise à la réputation longtemps sulfureuse. Cette œuvre propose également un discours proprement géographique : elle est traversée de part en part par les thèmes du déracinement du héros et de son ouverture au monde. Miyazaki utilise le dessin animé comme un instrument d'exploration systématique des différents modes de relation à l'ailleurs. Cette dimension spatiale des films de Miyazaki n'a pourtant fait que très rarement l'objet de recherches. Cet article entend aborder le rôle structurant de l'expérience de l'ailleurs dans son cinéma, en choisissant comme corpus d'étude les 10 longs-métrages qu'il a signé à ce jour. Nous montrons en particulier, que la fiction miyazakienne

s'articule autour de deux grands types de récits (films d'aventure et films du quotidien) : face à un ailleurs, les héros miyazakiens peuvent mettre en place deux stratégies distinctes, soit de connexion, soit d'intégration, aux implications spatiales spécifiques. »

Villain M. (2009), « Le troisième sexe (Le Château dans le ciel – 1986, Porco Rosso – 1992, Princesse Mononoke – 1997, Le Voyage de Chihiro - 2001 », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 120-127 **[Laputa ; Porco ; Mononoke ; Chihiro]** **[Genre]**

Zagalia Bl. (2009), « Le bestiaire fantastique dans la trilogie japonaise », *Eclipses*, n°45 (numéro spécial « Hayao Miyazaki : l'enfance de l'art »), p. 30-39 **[Japon]**

– 1.3 Autres productions universitaires (mémoires, thèses, conférences, etc.):

Bollut G. (2004), « Le traitement du thème de l'homme face à l'environnement dans l'œuvre d'Hayao Miyazaki », mémoire (M1) en filmologie (univ. Charles de Gaulle Lille 3) **[Nature]**

<http://frames.free.fr/1/memoire.miyazaki.doc>

Fournier M. (2010), « La forêt de *Princesse Mononoke* de Hayao Miyazaki, une contribution poétique à la prise de conscience environnementale », compte-rendu d'intervention (conférence « Arbres et dynamiques », Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand, 15-19 novembre 2010), 9 p. **[Mononoke]** **[Nature]**
<https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00820508/document>

Résumé : « Cet article s'intéresse plus particulièrement aux représentations de l'arbre et de la forêt dans *Princesse Mononoké*. Il cherche à montrer quels sont les ressorts de l'imaginaire de Miyazaki, comment ils s'inscrivent dans une culture (la spiritualité shintôïste) et une histoire (le Japon de l'après-guerre) singulières ».

[T] Le Roux Stéphane (2007), « Scénographie et cinématographie du dessin animé : de Tōei à Ghibli (1968-1988), le parti du réalisme de Isao Takahata et Hayao Miyazaki », thèse en Arts du spectacle-Cinéma (Université Rennes 2), 459 p.

Philipot J. (2011), « L'image de la femme japonaise dans le cinéma de Miyazaki », mémoire (M1) en sciences de l'information et de la communication (Université de Nice Sophia-Antipolis) **[Genre]**

www.memoireonline.com/07/11/4623/l-image-de-la-femme-japonaise-dans-le-cinema-de-Miyazaki.html

Trouillard E. (2011), « Géographie animée : l'imaginaire spatial d'Hayao Miyazaki », compte-rendu d'intervention (11 et 18 mai 2011 à l'ENS Ulm, séminaire « Géographie, Arts et Littérature »)

http://www.geographie.ens.fr/IMG/Compte_rendu_Miyazaki.pdf

Commentaire : Le compte-rendu de cette présentation a été repris et approfondi par la suite dans deux articles : [Trouillard, 2013 & 2014] (cf. supra catégorie « Articles »).

2. Travaux universitaires en anglais

– 2.1 Articles / Chapitres d'ouvrages:

Akimoto D. (2013), « Miyazaki's new animated film and its antiwar pacifism: The Wind Rises (Kaze Tachinu) », *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies*, 32, p. 165-167 **[Vent se lève]** **[Violence]**

http://www.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/Volume32_op.pdf#page=173

[T] Akimoto D. (2014), « Peace education through the animated film "Grave of the Fireflies" Physical, psychological, and structural violence of war », *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies*, vol. 33, p. 33-43 **[Tombeau lucioles]** **[Violence]**

<https://secure.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/Volume33-RJAPS.PDF#page=41>

Résumé : « Analyzing the film in terms of peace research, we applied the 'typology of violence' methodology proposed by Johan Galtung (1969). The central question explored would thus be: 'Why did the children have to die?' The question of who is really responsible for their deaths is systematically examined by applying peace research methodology, and 'physical violence', 'psychological violence' and 'structural violence' in the state of war are depicted and scrutinized. The three types of violence shown in this movie help categorize it as an 'anti-war film' that conveys the memory of the Asia Pacific War and can be used for peace education. »

Akimoto D. (2014), « Learning peace and coexistence with nature through animation: Nausicaä of the Valley of the Wind », *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies*, vol. 33, p. 54-63 **[Nausicaä]** **[Violence; Nature]**

<http://www-t.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/journal/Volume33-RJAPS.PDF#page=62>

Akimoto D. (2014), « Laputa: Castle in the Sky in the Cold War », *Electronic journal of*

contemporary japanese studies (discussion paper), vol. 14/2 [Laputa] [Violence]

<http://japanesestudies.org.uk/ejcs/vol14/iss2/akimoto1.html>

Akimoto D. (2014), « Howl's Moving Castle in the War on Terror: A transformative analysis of the Iraq War and Japan's response », *Electronic journal of contemporary japanese studies (discussion paper)*, vol. 14/2 [Château ambulant] [Violence]

<http://www.japanesestudies.org.uk/ejcs/vol14/iss2/akimoto.html>

Résumé : « This paper is a film review of Howl's Moving Castle [...]. From a perspective of peace research, however, this movie is related to Miyazaki's anti-war philosophy in the post-9/11 political context and the following US-led War on Terror, especially the 2003 Iraq War. From a perspective of peace research, this paper reviews the storyline of the film with a special focus on war and peace issues. Moreover, utilising 'transformative adaptation' as an analytical research method, this paper provides a 'transformative analysis' of symbolism reflected in the main characters: Howl, Sophie, Calcifer, and Madam Suliman, which could respectively represent: Japan, Article 9 of the Japanese Constitution, the Japanese Self-Defense Forces, and the United States in the post-9/11 international politics. Finally, this paper offers a critical analysis of the 2003 Iraq War regarding its legitimacy and Japan's response. »

Akimoto D. (2014), « A pig, the state, and war: Porco Rosso (Kurenai no Buta) », *Animation Studies*, 9 [Porco] [Violence]

<http://journal.animationstudies.org/daisuke-akimoto-a-pig-the-state-and-war-porco-rosso/>

Ando S. (2008), « Regaining continuity with the past: "Spirited Away" and "Alice's Adventures in Wonderland" », *Bookbird: A Journal of International Children's Literature*, vol. 46(1), p. 23-29. [Chihiro] [Diffusion]

Résumé : « What can a classic of Victorian children's literature have in common with a recent Japanese film? ANDO Satoshi argues that they represent, respectively, the crisis of Victorian England and that of contemporary Japan, through their heroines' identity crises as they pass from childhood into adolescence. »

[H] **Bellano M. (2010)**, « The parts and the whole: Audiovisual strategies in the cinema of Hayao Miyazaki and Joe Hisaishi », *Animation Journal*, 18, p. 4-55 ».

https://www.academia.edu/11555155/The_Parts_and_the_Whole._Audiovisual_Strategies_in_the_Cinema_of_Hayao_Miyazaki_and_Joe_Hisaishi

Bigelow S. (2009), « Technologies of perception: Miyazaki in theory and practice », *Animation: An Interdisciplinary Journal*, vol. 4(1), p. 55-75

Boyd J. & Nishimura T. (2003), « Shinto perspectives in Miyazaki's anime film "Spirited Away" », *Journal of Religion and Film*, vol. 8(2). [Chihiro] [Religion]

Bibliographie analytique Hayao Miyazaki – studio Ghibli, compilée par Emmanuel Trouillard

<http://www.unomaha.edu/jrf/Vol8No2/Notes/BoydGroupNotes.htm>

Résumé : « Among the anime films by Hayao Miyazaki made available in English translation, *Spirited Away* contains the most folk and Shrine Shinto motifs. [...] This feature, plus the portrayal of various other folk beliefs and Shrine Shinto perspectives, suggests that Miyazaki is affirming some basic Japanese cultural values which can be a source of confidence and renewal for contemporary viewers. »

Bradford Cl. (2011), « Children's literature in a global age: Transnational and local identities », *Barnboken - Journal of Children's Literature Research*, vol. 34(1), p. 20-34

[Château ambulant] [Diffusion]

<http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Barnboken/Barnboken%202011%20nr1/Bradford/Barnboken0003.pdf>

Résumé : « This essay explores the concept of transnationalism, defining this term in relation both to the lived experience of transnational subjects, and to transnational texts for children. It argues that rhetorics of globalization have over-emphasized the impact and significance of global cultural and economic flows, although the production of children's books is to some extent shaped by the internationalization of publishing houses and markets. The concept of transnationalism provides a way of thinking about how children's texts address and are informed by diverse, complex influences, sometimes from a variety of cultures and languages. [...] The essay draws on two contemporary texts to illustrate the workings of transnationalism: the film *Howl's Moving Castle*, and Shaun Tan's picture book *The Arrival*. »

Bryce M. & Stephens J. (2003), « Japanese popular culture and character fashioning: The quest for subjective agency in the animated films, *Nausicaa of the Valley of the Wind* and *Perfect Blue* », *International Journal of the Humanities*, vol. 1, p. 311-321 **[Nausicaa] [Japon]**

<https://www.mq.edu.au/pubstatic/public/download/?id=42381>

Bryce, M. (2006), « Fashioning a spiritual self in a rational and technological society: Cultural dichotomies in the Japanese animation *Kiki's Delivery Service* », *CREArTA: the International Journal of the Centre for Research and Education in the Arts*, vol. 6, p. 45-56 **[Kiki] [Japon]**

<http://minerva.mq.edu.au:8080/vital/access/services/Download/mq:7631/DS01>

Bryce M. & Plumb A. (2012), « Mushishi: Post modern representation of otherness in and outside human bodies », *International Journal of the Humanities*, vol. 9(11), p. 111-119 **[Nausicaa]**

Résumé : « This paper will discuss human's ambiguous visions of life, bodies, and co-existence through the characterisations of parasitical mushi in Urushibara's *Mushishi* in comparison with Miyazaki Hayao's *Kaze no tani no Nausicaä* (*Nausicaä of the Valley of the Wind*). »

Cortez M. (2005), « Environmentalism without guarantees: The spectral and scatological
Bibliographie analytique Hayao Miyazaki – studio Ghibli, compilée par Emmanuel Trouillard

politics of displacement in Miyazaki Hayao's *Sen to Chihiro no Kamikakushi* (Spirited Away) », *Green Letters: Studies in Ecocriticism*, vol. 6, p. 39-49 [Chihiro] [Nature]

Denison R. (2005), « Disembodied stars and the cultural meaning of Princess Mononoke's soundscape », *Scope: An Online Journal of Film Studies*, 3. [Mononoke] [Diffusion]

<http://www.nottingham.ac.uk/scope/documents/2005/october-2005/denison.pdf>

Denison R. (2008), « Star-spangled Ghibli: Star voices in the American versions of Hayao Miyazaki's films », *Animation: An Interdisciplinary Journal*, vol. 3(2), p. 129-146 [Diffusion]

Résumé : « This article offers an examination of the use of American stars in re-voicing a set of Japanese animated texts. The author argues that a new industrial, contextual and textual understanding of stardom is required to penetrate the dense network of meanings attached to star voices in animation. Furthermore, she utilizes a mixed textual and contextual approach to several of Studio Ghibli's American DVD releases to consider the markets for and meanings of anime in America. In so doing this article represents an intervention into a range of academic debates around the nature of contemporary stardom and the significance of anime in America. »

Denison R. (2008), « The language of the blockbuster: Promotion, Princess Mononoke and the daihitto in Japanese film culture », In Hunt L. and Wing-Fai L. (Eds.), *East Asian Cinemas: Exploring Transnational Connections on Film* (pp. 103-122), London: I. B. Tauris. [Mononoke] [Diffusion]

Denison, R. (2010), « Anime tourism: Discursive construction and reception of the Studio Ghibli Art Museum », *Japan Forum*, vol. 22(3/4), p. 545-563. [Diffusion]

Résumé : « Anime tourism has been an important phenomenon within Japanese culture for the past decade. [...] The article argues that the Studio Ghibli Art Museum is an attempt to rebrand their hit films as 'art' products, but that the responses of the museum's international users display a tendency to perform a resistant tourist and consumerist gaze within the museum space. This article is an attempt to delve into the complex relationship between anime producers and global consumers, viewing the museum space as one in which the cultural meanings of anime are put to the test. »

DeWeese-Boyd I. (2009), « Shojo Savior: Princess Nausicaä, Ecological Pacifism, and The Green Gospel », *Journal of Religion and Popular Culture*, vol. 21(2) [Nausicaa] [Nature; Religion]

Ellis J. (2010), « The art of anime: Freeze-frames and moving pictures in Miyazaki Hayao's *Kiki's Delivery Service* », *Journal of Japanese & Korean Cinema*, vol. 2(1), p. 21-34 [Kiki] [Littérature]

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1386/jkjc.2.1.21_1

Résumé : « This article analyses one of Miyazaki Hayao's (1941) most loved but least scrutinized anime films, *Kiki's Delivery Service* (1989). In addition to placing the film within the context of

Miyazaki's career, the article looks in particular at the ways in which the animation industry itself is one of the main subjects of the film. Attention is paid to intertextual references to earlier Miyazaki films such as *My Neighbor Totoro* (1988) as well as to Kiki's relationship with other filmic and literary traditions, specifically the *Bildungsroman* and *Kunstlerroman*. »

Elwood K. (2003), « A comparative analysis of requests in *Majo no Takkyūbin* and Kiki's Delivery Service », *The Cultural Review*, vol. 22, p. 77-100 [Kiki]

http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/6073/1/22_P77-100.pdf

[G] **Feng Y. & Park J. (2015)**, « Bad seed or good seed?: A content analysis of the main antagonists in Walt Disney- and Studio Ghibli-animated films », *Journal of Children and Media*, 9(3), p. 368-385 [Diffusion].

<http://dx.doi.org/10.1080/17482798.2015.1058279>

Résumé : « The purpose of this study is to examine the cultural difference in the portrayal of main antagonists between Walt Disney-animated films and Studio Ghibli-animated films. We analyze whether main antagonists engage with both prosocial and aggressive behaviors (including physical, indirect, and verbal aggression). Moreover, we explore demographics of main antagonists and context of each aggressive and prosocial act initiated by a main antagonist. [...] This study concludes that the difference in the portrayal of main antagonists between Walt Disney-animated films and Studio Ghibli-animated films may reflect the difference between analytic and holistic thinking style. »

Fraser L. (2010), « The metamorphosis of female desire: Contemporary Japanese imaginings of 'The Little Mermaid' », *East Asia Forum*, vol. 13, p. 24-35 [Ponyo] [Genre; Littérature]

Résumé : « Acclaimed animator Miyazaki Hayao's *Gake no ue no Ponyo* (*Ponyo on the Cliff by the Sea*), and manga (comic book) artist Watanabe Peco's *Henshin monogatari* (*Tales of Metamorphosis*) are both twenty-first century retellings of Hans Christian Andersen's classic 1837 fairy tale "The Little Mermaid." The popular story, which was translated into Japanese in 1904, is a powerful narrative of female desire, metamorphosis, silencing, and self-sacrifice. The film and manga both carefully position themselves as modernized adaptations of Andersen's moralizing text, presenting an opportunity to enquire into current understandings and representations of female desire and metamorphosis. In this paper I analyze these two Japanese revisions of a canonical Western fairy tale, examining their contemporary discourses around the power of women's desires, their relationships with metamorphosis, and the extent of their transformations over great cultural, geographical, and temporal distances. »

Fraser L. (2015), « Girls, old women and fairytale families in *The Old Woman's Skin* and *Howl's Moving Castle* », In Aoyama T., Dales L., & Dasgupta R. (Eds.), *Configurations of family in contemporary Japan*, éd. Routledge, p. 65-76 [Château ambulant] [Genre]

Geortz D. (2010), « The hero with the thousand-and-first face: Miyazaki's girl quester in *Spirited Away* and Campbell's monomyth », In John Perlich & David Whitt (Eds.), *Millennial Mythmaking: Essays on the Power of Science Fiction and Fantasy Literature Films and Games* (pp. 67-82). Jefferson, NC: McFarland. [Chihiro]

Goulding J. (2006), « Crossroads of experience: Miyazaki Hayao's global/local nexus », *Asian Cinema*, vol. 17(2), p. 114-123 [Mononoke; Chihiro] [Diffusion; Japon]

Résumé : « This paper explores the double folding of time and space in the anime films of Miyazaki Hayao: the past becomes the present and the present becomes the past. Particular attention is paid to *Mononoke Hime* (Princess Mononoke) and *Sen To Chihiro no Kamikakushi* (Spirited Away). Miyazaki entertains a unique Japanese response to the cultural challenges of globalization with the use of Shinto and Buddhist themes. For him, "global goes local" is more than a slogan. In the wake of the influx of American commodity culture in Japan, Miyazaki's films attempt to enact an ironic reversal. Global trends (especially from the West) are themselves "spirited away" and transformed into deep Japanese and Chinese philosophy against a backdrop of local folk culture. »

Greenbeg R. (2012), « Giri and Ninjo: The roots of Hayao Miyazaki's *My Neighbor Totoro* in animated adaptations of classic children's literature », *Literature/Film Quarterly*, vol. 40(2), p. 96-108 [Totoro] [Littérature]

Résumé : « The article offers criticism of the animated film "My Neighbor Totoro" by Japanese director Hayao Miyazaki, which uses the themes of orphans and fantasy. The author argues that the appeal of the movie is partially due to the influence of children's literature from the west that feature young female protagonists, such as "Pippi Longstocking" by Astrid Lindgren that inspired Miyazaki's film "Panda Kopanda," "Heidi" by Johanna Spyri, and "Anne of Green Gables" by Lucy Maude Montgomery ».

Hagiwara T. (2005), « Globalism and localism in Hayao Miyazaki's anime », *The International Journal of the Humanities*, vol. 3(9), p. 7-12

[G] Hyland R. (2015), « A culture of borrowing: Iconography, ideology and idiom in *Kari-gurashi no Arrietty/The Secret World of Arrietty* », *East Asian Journal of Popular Culture*, vol. 1(2), p. 205-222 [Arrietty] [Littérature]

Résumé : « Japanese director and producer of animated film, Miyazaki Hayao had long wanted to make an adaptation of the Mary Norton novel, *The Borrowers* (1952). [...] The film, however, manifests myriad ambivalences, many of which are derived from the limitations and contradictions inherent in adapting a geographically, historically and culturally 'foreign' text. Using Michael Hardt and Antonio Negri (2000) and their writings on globalization in their work *Empire*, this paper uses their concept of post-Fordian globalization: an era characterized by global awareness and cultural sensitivity, as a framework from which to analyse the film's many ambivalences. This article examines cultural, aesthetic and ideological liminality inherent in the Studio Ghibli animated film adaptation of Mary Norton's *The Borrowers*, a film which reflects its twenty-first-century production and at the same time, inevitably is pervaded by the cultural context of its nineteenth and twentieth-century antecedents. »

Johnson R. (2007), « Kawaii and kirei: Navigating the identities of women in *Laputa: Castle in the Sky* by Hayao Miyazaki and *Ghost in the Shell* by Mamoru Oshii », *Rhizomes: Cultural Studies in Emerging Knowledge*, vol. 14 [Laputa] [Genre]
<http://rhizomes.net/issue14/johnson/johnson.html>

Kim E. & Jarman M. (2008), « Modernity's rescue mission: Postcolonial transactions of disability and sexuality », *Canadian Journal of Film Studies*, vol. 17(1), p. 52-68

[Mononoke]

http://www.filmstudies.ca/journal/pdf/cj-film-studies171_Kim-Jarman_postcolonial_g.pdf

Résumé : « Some international films featuring disability engage in “modernization projects” that take the form of “rescuing” disabled bodies from their original contexts and offering to “cure” medical conditions strategically positioned as “pre-modern.” In *Princess Mononoke* and *The Good Woman of Bangkok* disability narratives become crucial to the formation of national identity and the negotiation of international exchange of aid. In both films disability begins to play a critical role in constructing hierarchies within and between nations. Trading upon tropes of benevolence, these hierarchies are often signified as charitable acts in the form of the seemingly “selfless” and “generous” rescue of disabled people who have been exploited, mistreated, or expelled by those “unenlightened” by the promise of modernity. As both films demonstrate, intercultural transactions of disability narratives often perpetuate this myth of rescue, a myth deserving much greater analysis and critique from the perspectives of both postcolonial and disability studies. »

Kimmich M. (2007), « Animating the fantastic: Hayao Miyazaki's adaptation of Diana Wynne-Jones's *Howl's Moving Castle* », In Strayner L. & Keller J. (Eds.), *Fantasy Fiction Into Films*, éd. McFarl, p. 124-139 [Château ambulant]

Kohara I. & Niimi R. (2013), « The shot length styles of Miyazaki, Oshii, and Hosoda: A quantitative analysis », *Animation: An Interdisciplinary Journal*, 8(1), p. 163-184

Résumé : « How does a director express his or her film style in animated films produced by a group? To address this issue, the authors analyzed the shot length of 22 Japanese animated films directed by Miyazaki Hayao, Oshii Mamoru, and Hosoda Mamoru. Their analysis reveals the statistical measurements of shot length were clearly dependent on directors. »

[H] **Koizumi K. (2010)**, « An animated partnership: Joe Hisaishi's musical contributions to Hayao Miyazaki's films », in Rebecca Coyle (ed.), *Drawn to Sound: Animation Film Music and Sonicity*, éd. Equinox, p. 60-76

<https://journals.equinoxpub.com/index.php/books/article/viewFile/BOOK-285-1050-3/21511>

Inaga Sh. (1999), « Miyazaki Hayao's epic comic series: *Nausicaa in the Valley of the Wind*: An attempt at interpretation », *Japan Review*, vol. 11, p. 113-128 [Nausicaa]
<http://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/IJ1106.pdf>

Lamarre Th. (2002), « From animation to anime: Drawing movements and moving drawings », *Japan Forum*, vol. 14(2), p. 329-36 [Laputa]

Résumé : « This essay deals with two kinds of movement common in cel animation: 'drawing movements' and 'moving drawings'. [...] This paper explores how drawing movements entails a decoding of live-action cinema, which is intensified in the techniques of moving drawings that are prevalent in anime. Thus, anime is seen as a part of movement away from one kind of cinematic experience, towards something like new media and information. The goal of the essay is to think

across media, to explore the ways in which different movements have an impact on narrative, genre and spectatorship. Miyazaki Hayao's Tenkuno shiro Raputa (Castle in the sky) (Studio Ghibli, 1986) provides a site for analysis of the ways in which anime technique generates and exploits potentials such as flatness, jitter and weightlessness. Miyazaki's emphasis on floating and gliding presents one way to deal with 'anime-ic' potentials - one that has definite consequences for the imagination of gender, history and nature, as well as the anime-ic experience of information. »

Leavey J. (2010), « Possessed by and of: Up against seeing: Princess Mononoke », *ImageText: Interdisciplinary Comics Studies*, vol. 5(2) **[Mononoke]**
http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v5_2/leavey

Lightburn, Jane (2010), « Through the eyes of a child: Aspects of narrative in Ponyo on the Cliff by the Sea », *Foreign Languages and Literature*, vol. 35(1), p. 97-114 **[Ponyo]** **[Littérature]**
<http://kyouyou.agu.ac.jp/contents-data/GokenKiyou-35.pdf>

[G] Lightburn J. A. (2012), « Adapting Arrietty: Hayao Miyazaki's re-telling of Mary Norton's "The Borrowers" » **[Arrietty]** **[Littérature]**
http://kiyou.lib.agu.ac.jp/pdf/kiyou_14F/14_37_1F/14_37_1_97.pdf

Lim T. W. (2013), « Spirited Away: Conceptualizing a film-based case study through comparative narratives of Japanese ecological and environmental discourses », *Animation: An Interdisciplinary Journal*, vol. 8(2), p. 149-162 **[Chihiro]** **[Nature]**

Résumé : « This article discusses interpretations of environmental themes in the film *Spirited Away* (2011) directed by Miyazaki Hayao, including views that do not agree with any environment-related reading of the film's contents. In analyzing this diversity of views obtained through fieldwork and secondary sources, the discussions involve interpretations of the characters and symbolisms related to the physical settings found in the animated feature. [...] The concluding section discusses reception of the film and the way audiences cognitively react to and interact with the film's contents to arrive at their own understanding (or rejection) of its environmental themes. »

Lioi A. (2010), « The City Ascends: Laputa: Castle in the Sky as Critical Ecotopia », *ImageText: Interdisciplinary Comics Studies*, 5(2). **[Laputa]** **[Nature]**
http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v5_2/lioi/

Looser Th. (2002), « From Edo-gawa to Miyazaki: Cinematic and anime-ic architectures of early and late twentieth-century Japan », *Japan Forum*, vol. 14(2), p. 297-327

Résumé : « This article assumes that both the early and late twentieth century are transformative eras - and, focusing first on an earlier twentieth-century story by Edo-gawa, and then the late twentieth-century work of Miyazaki (and other anime creators), it views the two eras as a relation between filmic and 'anime-ic' conditions. These conditions do have technical grounds; the article examines claims regarding privileged technologies (the analog versus the digital) and orientations supposedly constructed within these technologies (especially of perspectival depth versus surface 'flatness'). »

Bibliographie analytique Hayao Miyazaki – studio Ghibli, compilée par Emmanuel Trouillard

Loy D. & Goodhew L. (2004), « The dharma of Miyazaki Hayao: Revenge vs. compassion in Nausicaa and Mononoke », *Journal of the Faculty of International Studies Bunkyo University*, 14(2), p. 67-75 **[Nausicaa; Mononoke]** **[Violence]**

<http://sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?id=BKS0000145>

Mayumi K., Solomon B.D. and Chang J. (2005), « The ecological and consumption themes of the films of Hayao Miyazaki », *Ecological Economics*, n° 54, p. 1-7 **[Nature]**

https://www.researchgate.net/profile/Barry_Solomon/publication/4841310_The_ecological_and_consumption_themes_of_the_films_of_Hayao_Miyazaki/links/09e4150e714cf29f8f00000.pdf

Résumé : « Films are an underutilized media to explore and amplify the many messages of ecological economics. While a few popular films and videos have effectively addressed environmental themes, this commentary argues that they have an even greater role to play in the educational process in order to reach a broader audience and help it to rethink its role in the world's ecosystems. Hayao Miyazaki, the masterful animator from Japan, is singled out to offer ample material in many of his popular and children's films to stimulate such critical thinking on the systemic problems addressed by ecological economics. »

Moist K. & Barthalow M. (2007), « When pigs fly: Anime, auteurism, and Miyazaki's Porco Rosso », *Animation: An Interdisciplinary Journal*, vol. 2(1), p. 27-42. **[Porco]** **[Diffusion]**

Résumé : « This article addresses Western views of the Japanese animation form known as 'anime' through an analysis of a lesser-known film by one of the most important anime filmmakers, Hayao Miyazaki. In seeking to build what scholar Thomas Lamarre refers to as a 'relational' understanding of anime, we address Miyazaki's film Porco Rosso through the lens of film studies concepts of auteur theory, and also in relation to the medium of animation. In a range of aspects, from visual approach to its deeper themes, Miyazaki's work is found to draw on a distinctive set of strategies that might be described as 'creative traditionalism'. Using Porco Rosso as a case study, our broader argument is that anime, as a form of postmodern popular culture, can be best understood in the West through a triangulation of different approaches that balance issues of form, medium, cultural context, and individual creators. »

Napier Susan J. (2001), « Confronting master narratives : History as vision in Miyazaki Hayao's cinema of De-assurance », *Positions*, vol. 9/2, p. 467-493

<http://www.willamette.edu/~rloftus/jfilm/napier.pdf>

Napier S. (2006), « Matter out of place: Carnival, containment, and cultural recovery in Miyazaki's Spirited Away », *Journal of Japanese Studies*, vol. 32(2), p. 287-310

[Chihiro]

Résumé : « This essay deals with the recent animated film *Spirited Away* by the foremost Japanese animator, Miyazaki Hayao. It examines *Spirited Away* as a representation of "cultural boundedness," a reaction to globalization in which cultural products are used to reinforce notions of local culture as a form of resistance to perceived outside threats. It goes on to query the success of this attempt, arguing that *Spirited Away* undermines its overt agenda, ultimately expressing a culture beset by polluting and transgressing forces. »

[G] Niskanen E. (2007), « Untouched nature, mediated animals in Japanese anime », *Wider Screen*, vol. 2007/1 **[Nature]**

<http://www.widerscreen.fi/2007-1/untouched-nature-mediated-animals-in-japanese-anime>

Norris Cr. (2013), « A Japanese media pilgrimage to a Tasmanian bakery », *Transformative Works and Cultures*, vol. 14 **[Kiki] [Diffusion]**

<http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/470/403>

Résumé : « A small bakery in regional Tasmania, Australia, has been reimagined as a pop culture destination by Japanese tourists who claim it is the inspiration for a key location in the anime Kiki's Delivery Service. To understand how and why Japanese tourists have located this bakery in the imaginary world of Kiki, two processes are explored: the media pilgrimage, where fans bridge their ordinary reality and enter the special media world, and the media scaffold, where Kiki becomes a way to interpret the world around them ».

Okuhara R. (2006), « Walking along with nature: A psychological interpretation of My Neighbor Totoro », *The Looking Glass: An On-Line Children's Literature Journal*, vol. 10(2) **[Totoro] [Nature; Japon]**

<http://www.lib.latrobe.edu.au/ojs/index.php/tlg/article/view/104/100>

Op de Beek N. (2008), « Anima and anime: Environmental perspectives and new frontiers in *Princess Mononoke* and *Spirited Away* », In Mark West (ed.), *The Japanification of Children's Popular Culture: From Godzilla to Miyazaki*, éd. Scarecrow Press, p. 267-284 **[Mononoke; Chichiro] [Nature]**

Ortabasi M.-S. (2000), « Fictional fantasy or historical fact? The search for Japanese identity in Miyazaki Hayao's *Mononokehime* », In Douglas Slaymaker (Ed.), *A Century of Popular Culture in Japan*, p. 199-228 **[Mononoke] [Japon]**

[T] Ortobasi M. S. (2013), « (Re)animating folklore: Raccoon dogs, foxes, and other supernatural Japanese citizens in Takahata Isao's *Heisei tanuki gassen pompoko* », *Marvels & Tales*, vol. 27(2), p. 254-275 **[Pompoko] [Religion; Japon]**

Résumé : « Featuring anthropomorphized animals that possess the uncanny powers attributed to them by folklore, *Pompoko* mobilizes the medium to display the animals' shape-shifting skills in their war against the humans who threaten their habitat. *Pompoko*'s visual extrapolation of folk belief allows these animals to become more than a nostalgic reification of stable Japanese identity. By forcing drastic encounters between the realistic and the fantastic, Takahata's film questions whether the human anxieties embodied in fox and raccoon dog folklore are really a thing of the past. I argue that *Pompoko*, through the medium of anime, shows how folklore can become an effective ideological tool

Bibliographie analytique Hayao Miyazaki – studio Ghibli, compilée par Emmanuel Trouillard

for questioning what it actually means to be a (post)modern Japanese. »

Osmond A. (1998), « Nausicaa and the fantasy of Hayao Miyazaki », *Foundations: The International Review of Science Fiction*, vol. 72, p. 57-81 **[Nausicaa]**
http://www.nausicaa.net/w/images/3/33/Nausicaa_and_the_Fantasy_of_Hayao_Miyazaki_by_Andrew_Osmond.pdf

Parsons E. (2007), « Animating grandma: The indices of age and agency in contemporary children's films », *Journal of Aging, Humanities, and the Arts*, vol.1(3 & 4), p. 221-229

Résumé : « Analysis of three animated children's films, each with heroic grandmothers motivating their plotlines, suggests a shift in the representational politics mediating older women to child audiences. The films function as critiques, reflections, and mechanisms of contemporary capitalism's available sociocultural locations for older women, modelled through varying degrees of subversive performance. Interrogating the agency potential of housework, nurture and extreme sports, this article assesses the role and function of the "Granny trope" in contemporary children's media. »

Prunes M. (2003), « Having it both ways: Making children's films an adult matter in Miyazaki's My Neighbor Totoro », *Asian Cinema*, vol. 14(1), p. 45-55 **[Totoro]**

Résumé : « Miyazaki Hayao's fourth feature length film, *My Neighbor Totoro* (1988), became an instant popular and critical success which proved fundamental in establishing both Miyazaki's and the Studio Ghibli's reputation as producers of the finest Japanese animation of the last two decades, a position confirmed by Miyazaki's triumph at the Berlin Film Festival this year. *My Neighbor Totoro*, like most Miyazaki's films, is centered on the world of children, and usually is marketed and discussed as a children's film. However, the film has also proven extremely successful with the international audience for Japanese animation, one that is characterized by (and often denigrated for) its preference of more mature, or definitively adult, subject matter ».

Reider N. (2004), « Spirited Away: Film of the fantastic and evolving Japanese folk symbols », *Film Criticism*, vol. 29(3), p. 4-27 **[Chihiro]**
http://www.corneredangel.com/amwess/papers/spirited_away.pdf

Rifa-Valls M. (2011), « Postwar princesses, young apprentices, and a little fish-girl: Reading subjectivities in Hayao Miyazaki's tales of fantasy », *Visual Arts Research*, 37(2), p. 88-100 **[Nausicaa; Mononoke; Chihiro] [Genre]**

Résumé : « In this article, I explore the representation of girl power in Hayao Miyazaki's shōjo anime through feminist media studies. [...] I focus on the interpretation of the following films: *Nausicaä of the Valley of the Wind* (1984), *Princess Mononoke* (1997), *Spirited Away* (2001), and *Ponyo on the Cliff by the Sea* (2008). I have organized the narrative analysis of these animated films from a gender perspective by the articulation of four key problematizations: the construction of subjectivity through Miyazaki's heroines; "preposterous history" used to produce otherness and difference; the creative relationship between fantasy and liminality in the critique of contemporary society; and transformation, corporeity, and transitivity involved in visuality, spectatorship, and education. »

Ross D. (2010), « Musings on Miyazaki: Early and late », *Southeast Review of Asian Studies*, vol. 32, p. 170-176.

Rustin Ma. & Rustin. Mi. (2012), « Fantasy and reality in Miyazaki's animated world », *Psychoanalysis, Culture & Society*, 17(2), p. 169-184 **[Totoro; Porco; Ponyo]**

Résumé : « This article explores the Japanese animated films of Hayao Miyazaki and Studio Ghibli, which are outstanding contributions to contemporary popular culture. It describes their representation of developmental experiences of children and adolescents and compares them with work in the British and American traditions of children's fiction. It deploys psychoanalytic perspectives to suggest that one of their many admirable qualities is their sensitivity to the unconscious anxieties of normal children. [...] After an overview of Miyazaki's work, the article gives a more detailed consideration of *Our Neighbour Totoro*, *Ponyo*, and *Porco Rosso*. »

[T] Shapiro Jerome (2006), « Ninety minutes over Tokyo: Aesthetics, narrative, and ideology in three Japanese films about the air war », In Wilms W. & Rasch W. (eds.), *Bombs Away! Representing the Air War Over Europe and Japan*, éd. Rodopi, p. 375-394 **[Tombeau lucioles] [Violence]**

Résumé : « Throughout Japanese history, artists have delighted in mastering new and foreign modes or technologies of representation. This has been especially true of filmmakers who, moreover, are often at the center of controversy and contention over how events can or should be represented, particularly events such as the Allied firebombing of Japan. The films discussed in this paper are richly varied. While one filmmaker's onscreen representation of the firebombing is minimal at best, another draws the event in extraordinary detail; and, in one film, the firebombing is seen through the eyes of children, but in another it is through the eyes of the elderly. All this is to say that Japanese films about the firebombing are an unmined resource for understanding how cultures confront and represent catastrophic events. »

Sierra W., Berwald A., Guck M. & Maeder, E. (2015), « Nature, Technology, and Ruined Women: Ecofeminism and Princess Mononoke », *The Seneca Falls Dialogues Journal*, 1(1), 5, p. 39-56 **[Mononoke] [Genre]**

<http://digitalcommons.brockport.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=sfd>

Résumé : « This article examines the popular anime *Princess Mononoke* through the lens of ecofeminism. In particular, we provide a close reading of the two female lead characters, San and Lady Eboshi, to demonstrate the problematic gender tropes that are often woven into films about ecological issues. »

Smith M. J. & Parsons E. (2012), « Animating child activism: Environmentalism and class politics in Ghibli's *Princess Mononoke* (1997) and Fox's *Fern Gully* (1992) », *Continuum : Journal of Media & Cultural Studies*, 26(1), p. 25-37. **[Mononoke] [Nature]**

<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10304312.2012.630138>

Résumé : « Informed by ecocriticism, this article conducts a comparative examination of two contemporary animated children's films, *Princess Mononoke* (1997) and *Fern Gully* (1992). While both films advocate for the prevention of deforestation, they are, to varying degrees, antithetical to environmentalism. Both films reject the principles of deep ecology in displacing responsibility for environmental destruction on to 'supernatural' forces and exhibit anthropocentric concern for the survival of humans. We argue that these films constitute divergent methodological approaches for environmental consciousness-raising in children's entertainment. The western world production

demonstrates marked conservatism in its depiction of identity politics and 'cute' feminization of nature, while Hayao Miyazaki's film renders nature sublime and invokes complex socio-cultural differences. Against FernGully's 'othering' of working-class and queer characters, we posit that Princess Mononoke is decidedly queer, anti-binary and ideologically bi-partisan and, in accord with the underlying principle of environmental justice, asks child audiences to consider compassion for the poor in association with care for nature. »

Sorensen L.-M. (2008), « Animated animism - the global ways of Japan's national spirits », *Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook*, vol. 6(1), p. 181-196

[Religion; Nature]

Résumé : « This article discusses the tremendous global success of Japanese anime, its uses and negotiations of Japanese religious and nationalist mythology, and the way these features are appropriated domestically and abroad. Emphasis is given to the works of Hayao Miyazaki, whose films have been categorized as 'de-assuring' Japaneseness and as promoting an environmentalist agenda. It is discussed whether the indigenous religion, Shinto, which has historically served as a vehicle for nationalism, can be applied to progressive ends unproblematically. The article argues that while the intended meaning of Miyazaki's films may be to further ecological awareness, another concern of Miyazaki's, namely to promote traditional cultural values, puts his work at risk of being construed along the lines of contemporary Japanese nationalism. Finally, the broader workings behind the global success of those apparently highly culture-specific films are discussed. »

[T] **Stahl D. (2010)**, « Victimization and "response-ability": Remembering, representing, and working through trauma in *Grave of the Fireflies* », In Stahl D. & Williams M. (Eds.), *Imag(in)ing the War in Japan: Representing and Responding to Trauma in Postwar Literature and Film*, éd. Brill, p. 161-202 [Tombeau lucioles] [Violence]

Résumé : « *Grave of the Fireflies* is the creative product of two Japanese survivor-narrators who were subjected to indiscriminate firebombing attacks in their youth. Dominick LaCapras examination of the relationship between concerned observer and traumatized observed in terms of subject position, identity politics and empathetic unsettlement is useful in this regard. LaCapra also identifies mourning, restoration of victim dignity, critical practice and trans-formative sociopolitical action as primary modes of working through historical trauma and victimization. For the purposes of this chapter, the most significant symbolic reversals of and divergences from the basic facts of Nosakas traumatic experience are: Seita dying of malnutrition just as his sister, Setsuko, did; Seita caring more for and taking better care of his sibling; the portrayal of the Manjidani widow as an incarnation of egoism, gluttony and insensitivity; and the pervasive presence of fireflies. »

Stibbe A. (2007), « Zen and the art of environmental education in the Japanese animated film *Tonari no Totoro* », *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture*, vol. 1(4), p. 468-488 [Totoro] [Religion; Nature]

Résumé : « The animated film *Tonari no Totoro* (My Neighbour Totoro) vividly depicts the interaction of people, forest spirits and nature in rural Japan. This article analyses the film both in its original Japanese and in two dubbed English versions, in relation to the film's potential to contribute to environmental awareness. The starting point is a discussion of the limitations of current environmental education, in particular its focus on the abstract, the global, and the technical, at the expense of detailed observation of local ecosystems and the discovery of value within those systems. This is followed by analysis of *Tonari no Totoro*, focusing on how ecological insights drawn from Zen, Shintō and traditional Japanese culture are subtly woven into the film. »

Stokrocki M. & Delahunt M. (2008), « Empowering elementary students' ecological thinking through discussing the animé *Nausicaa* and constructing super bugs », *Journal for*

Learning Through the Arts, vol. 4(1) [Nausicaa] [Nature]

<http://escholarship.org/uc/item/1cm011rg.pdf>

Résumé : « Ecological teaching models and evidence of success in public schools may be lacking. We created a constructivist ecological model using the animé Nausicaa with fourth graders in a Scottsdale, Arizona school. [...] Our major research question was how did discussing the animé Nausicaa and making super bugs empower children to reinterpret bug powers and learn about ecology. We offer explanations of surface and deeper influences. »

Swale A. (2015), « Miyazaki Hayao and the aesthetics of imagination: Nostalgia and memory in *Spirited Away* », *Asian Studies Review*, vol. 39(3), p. 413-429 [Chihiro]

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10357823.2015.1056086>

Résumé : « Miyazaki Hayao has achieved international renown for a succession of feature-long animations that have been noted for their visual flair and highly imaginative world-constructs. Many of the narratives in these films have been situated in fantasy worlds with often only a tenuous representation of the world as experienced in some conventional contemporary (or historical) sense. Yet beyond the surface of these figures and fantastical plot devices there is a clearly discernible stream of engagement with the past. Focusing primarily on *Sen to Chihiro no Kamikakushi* (*Spirited Away*) of 2001, this paper critically engages with the leading commentaries on nostalgia and memory in Miyazaki's work, contrasting the "culturalist" approach of Susan Napier with the "machinic" approach of Thomas Lamarre. In turn, the aesthetic theory of R.G. Collingwood, in particular his concept of "magic", is employed to demonstrate how certain aesthetic devices within the film facilitate an imaginative engagement with the past, one that is subtle but nonetheless highly evocative of distinctive nostalgic emotions. »

Swinnen A. (2009), « "One nice thing about getting old is that nothing frightens you." From page to screen: Rethinking women's old age in *Howl's Moving Castle* », In Heike Hartung & Roberta Meierhofer (Eds.). *Narratives of Life: Mediating Age*, éd. Lit Verlag, p. 167-182

[Château ambulant]

Thevenin B. (2013), « Princess Mononoke and beyond: New nature narratives for children », *Interactions: Studies in Communication & Culture*, vol. 4(2), p. 147-170

[Mononoke] [Nature]

Résumé : « Eco-cinema for children is a growing sub-genre of film that attempts to introduce environmental issues to young audiences. The conventional approach employed by many of these films from *Bambi* (Algar et al., 1942) to *The Lorax* (Renaud and Bauda, 2012) is to use a melodramatic narrative structure in which heroic nature is pitted against harmful humanity. The use of melodrama makes sense given the narrative tradition's revolutionary roots and its accessibility to wide (and young) audiences. However, the efficacy of such an approach is debatable, especially in regards to its positioning of the audience as passive consumers rather than active participants. Given the understanding of film viewers as 'active audiences', this issue of the subjectivity of the child spectator is especially important. The following article engages in a comparative analysis of the conventional approach to eco-cinema for children and a new nature narrative, principally demonstrated by Hayao Miyazaki's *Princess Mononoke* (1997). While including certain elements from melodrama, *Mononoke* is able to more effectively represent some of the complexities of environmental discourse and subsequently encourage more critical, active participation among its young viewers. Finally, the article argues that *Princess Mononoke* initiated a new trend in nature narratives for children, and that films like *Wall-E* (Stanton, 2008) continue to demonstrate the efficacy of eco-cinema for children that artfully balances complexity with accessibility. »

Thomas J. B. (2007), « Shûkyô asobi and Miyazaki Hayao's anime », *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, vol. 10(3), p. 73-95 [Religion]
https://www.sas.upenn.edu/ealc/system/files/bio/%5Buser-raw%5D/papers/Thomas_Sh%C3%BBky%C3%B4_Asobi_and_Miyazaki_Hayao's_Anime_2007.pdf

Résumé : « This article attempts to address the lack of terminology concerning the long-standing but often overlooked relationship between religion and entertainment in Japan, arguing that these two seemingly discrete and opposing fields are often conflated. Examining the underlying thought behind the animation films of director Miyazaki Hayao, and investigating audience responses to those works, the article suggests that this conflation—religious entertainment or playful religion—can best be described by the neologism shûkyô asobi, composed of the words "religion" and "play" in Japanese. »

Wegner P. E. (2010), « An Unfinished Project that was Also a Missed Opportunity": Utopia and Alternate History in Hayao Miyazaki's My Neighbor Totoro », *ImageText: Interdisciplinary Comics Studies*, 5(2) [Totoro]
http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v5_2/wegner/

Wood C. (2009), « The European fantasy space and identity construction in Porco Rosso », *Post Script: Essays in Film and the Humanities*, vol. 28(2), p. 112-120 [Porco]
<http://www.freepatentsonline.com/article/Post-Script/200723446.html>

Résumé : « The article discusses the depiction of national identity in the anime motion picture "Porco Rosso," or "Kurenai no Buta," directed by Hayao Miyazaki. The author comments on images and simulations of Europe in Japanese popular culture and discusses wakon yosai, a concept in which Japanese national identity is kept distinct from Western civilization while assimilating some aspects of foreign culture through consumerism. He suggests "Porco Rosso" adopts methods of tourism through its presentation of spectacle and comments on how characters in the film represent Europe and the U.S. »

Whitley D. (2013), « Contested spaces: Reconfiguring narratives of origin and identity in Pocahontas and Princess Mononoke », In Benjamin Lefevre (Ed.), *Textual Transformation in Children's Literature: Adaptations, Translations, Reconsiderations*, p. 7-20 [Mononoke]

Wright L. (2004), « Wonderment and awe - the way of the kami », *Refractory: A Journal of Entertainment Media*, vol. 5 [Mononoke; Chihiro] [Religion; Nature]
<http://refractory.unimelb.edu.au/2004/02/03/wonderment-and-awe-the-way-of-the-kami-lucy-wright/>

Wright L. (2005), « Forest spirits, giant insects and world trees: The nature vision of

Hayao Miyazaki », *Journal of Religion and Popular Culture*, 10(1), p. 3 [Religion; Nature]

Résumé : « This article is an exploration of the themes and symbols of Shinto mythology and spiritualism in the early animated feature films of Hayao Miyazaki. In his use of resonant moments of communion with nature, I argue that Miyazaki is cinematically practicing the ancient form of Shinto, which emphasised an intuitive continuity with the natural world. At the same time he is subverting Japan's cultural myths, such as the myth of an idealised ancient Japan living in harmony with nature, as articulated by kokugaku (National Studies) scholar Moto-ori Norinaga. Miyazaki is a tremendously popular anime director in Japan and his recent film, *Spirited Away* (2001), won an Academy Award, illustrating his global appeal. His work transforms and reinvigorates the tenets of Shinto, and these are juxtaposed with global culture—inspiration is taken from American science fiction, Greek myths and British children's literature—to create a hybrid "modern myth" that is accessible (in different ways) to post-industrialised audiences all over the world. »

Yamanaka H. (2008), « The utopian "power to live": What the Miyazaki phenomenon signifies », In MacWilliams M. (ed.), *Japanese visual culture: Explorations in the world of manga and anime*, p. 237-255

Yoshida K. (2011), « National identity construction in Japanese and American animated film: Self and other representations in *Pocahontas* and *Princess Mononoke* », *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies*, article 5 [Mononoke]
<http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2011/Yoshida.html>

Résumé : « Fictional reality created by media significantly contributes to the formation of Self and Other. Animation offers a contested site for identity formation through story-telling, which provides wide audiences with the resources for narrative-creation and imagined communities that can foster collective identities. This article attempts to explicate how the medium of animation articulates the Other within, through the manipulation of national history. For this purpose, it analyzes two animations: Disney's *Pocahontas* and *Princess Mononoke* by Miyazaki Hayao's Studio Ghibli, both of which illustrate marginalized groups in national history. These works are examined, particularly by looking at gendered and racialized representations and the effect of power dynamics between dominant and dominated. The two animated folklores articulate otherness in different ways; they can reinforce or problematize preconceived notions of cultural identities. This study will aid in better understanding the complexities of identity politics reflected in popular media. »

– 2.2 Autres productions universitaires (mémoires, thèses, conférences, etc.):

Eikman V. (2007), « Meadow and Apocalypse. Construction of nature in the early works of Miyazaki », Advanced essay (level D) in Film studies (univ. of Göteborg) [Conan; Cagliostro; Nausicaa] [Nature]

http://www.nausicaa.net/miyazaki/essay/files/ViktorEikman_Meadow.pdf

Résumé : « Ecological awareness and environmentalist themes are often noted in writings on Miyazaki, but previous attempts to examine those features in detail have typically focused on stated intentions and religious symbolism. Using close textual analysis and the theoretical framework of ecocriticism, this essay problematizes presentations of the physical environment in Miyazaki's early work from a more general environmentalist perspective. Aspects of analysis are the prominence and inflections of pollution, pastoral themes, apocalypticism, wilderness, animals and the Earth itself in Miyazaki's first three productions as a director: the often neglected TV series *Conan*, *The Boy in the Future* (1978), the feature film *Lupin III: Castle of Cagliostro* (1979), and *Nausicaä of the Valley of the*

Wind (1984). *Ideological readings are used to estimate the usefulness of that early work in raising awareness of real environmental problems for common agendas. Environmental themes relevant to an understanding of the director's oeuvre as a whole are also charted from their inception. The analyses show that while some constructions of nature in Miyazaki's early work are in line with elements of environmentalist thought, the three titles are not generally suitable for didactic use except as a source of examples for in-depth discussion of problematic cultural traditions. »*

Kayano T. (2009), « The World of Spirituality: Princess Mononoke interpreted through Shinto », Doctoral dissertation, HAWAII PACIFIC UNIVERSITY, 77 p. **[Mononoke]**
[Religion]

Résumé : « Hayao Miyazaki, one of the leading animation directors in Japan, has produced many top-selling films, including Princess Mononoke. Many critics, especially those from outside of Japan, have argued that the storyline of this film is unclear. However, the Japanese audience disagrees, as do some scholars. Some researchers have found that the spirituality and attention to the beauty of nature in Miyazaki's films originate from Shinto, a religion indigenous to Japan that is still practiced today. This research used the values of Shinto and Burke's dramaturgic pentad to interpret Princess Mononoke. Miyazaki uses Shinto as a device to communicate to his audience the importance of preserving nature, the effects humans have on nature, and why a balance must be achieved. Using rhetorical criticism - which revealed the substantial role that Shinto plays in this film and everyday life in Japan - the foundation of this study can be found. This research finds that Shinto can be used as an applicable lens with which to view and interpret Princess Mononoke while providing a profound glimpse into Japan's rich cultural heritage. »